FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

DOS CUENTOS INFANTILES DE ANTONIO MERCERO

DEL **1** DE **DICIEMBRE** 2022 AL **2** DE **ENERO** 2023 A LAS **12:00 H**

FLORES EN LA SOMBRA ES UNA INICIATIVA ONLINE DE FILMOTECA ESPAÑOLA QUE PERMITE ACCEDER DURANTE UN TIEMPO LIMITADO A MATERIALES EXCLUSIVOS

VERSIÓN ORIGINAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

DOS CUENTOS INFANTILES DE ANTONIO MERCERO

DISPONIBLE ONLINE
DEL **1** DE **DICIEMBRE** 2022 AL **2** DE **ENERO** 2023 A LAS **12:00 H**

VER AHORA

Celebramos el mes de diciembre con una sesión dedicada a uno de los cineastas españoles que mejor conectó con el público infantil, quizá por su capacidad para la comedia, quizá por la innata ternura de sus historias y su puesta en escena. Durante su paso por el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC, más tarde conocido como Escuela Oficial de Cinematografía)), Antonio Mercero tuvo la oportunidad de sentar las bases de lo que sería su estilo posterior con las dos prácticas que ofrecemos a lo largo de este mes en nuestro canal "Flores en la sombra": *La oveja negra y Trotín Troteras.* La primera se rodó originalmente sin sonido, como era habitual en las prácticas de primer curso del IIEC; para la ocasión, hemos invitado al músico Pablo Llamas a componer una pieza que acompañe a este entrañable relato sobre un niño que roba una oveja. El segundo trabajo que compone esta sesión es el cortometraje que sirvió a Mercero para licenciarse en el Instituto; aquí, no solo los medios han crecido, sino que resulta fácil observar que el propio cineasta se siente más seguro y capaz de manejar una historia notablemente más ambiciosa. Pero si estos dos trabajos dan cuenta del proceso de aprendizaje de Antonio Mercero durante su experiencia en el IIEC, también son testimonio de que la personalidad de su mirada, responsable de hitos como *La cabina* o *Espérame en el cielo,* ya estaba ahí desde el primer día.

LA SESIÓN INCLUYE:

- ***LA OVEJA NEGRA* (1960)**
- ***TROTÍN TROTERAS* (1962)**

FICHA TÉCNICA

LA OVEJA NEGRA

AÑO: **1960**
PAÍS: **ESPAÑA**
DIRECCIÓN: **ANTONIO MERCERO**
GUION: **ANTONIO MERCERO**

PRODUCCIÓN: **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS**
DURACIÓN: **3 MINUTOS**

FICHA TÉCNICA

TROTÍN TROTERAS

AÑO: **1962**
PAÍS: **ESPAÑA**
DIRECCIÓN: **ANTONIO MERCERO**
GUION: **ANTONIO MERCERO**
DURACIÓN: **17 MINUTOS**

PRODUCCIÓN: **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS**
INTÉRPRETES: **SERGIO MENDIZÁBAL, EMILIANO REDONDO, MANUEL GALIANA, ANGELES NUEVO**

ANTONIO MERCERO VISTO POR SU HIJO

ANTONIO MERCERO SANTOS

ESCRITOR Y GUIONISTA

Los dos cortos que se ofrecen en esta sesión online de "Flores en la sombra", una práctica del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (*La oveja negra*) y su corto de fin de carrera (*Trotín Troteras*), contienen en fase embrionaria algunas de las características de la obra de mi padre. La mirada del niño, el punto de vista infantil que adoptó en obras más maduras como *La guerra de papá*, *La hora de los valientes* (véase la escena del parto), *Planta 4.ª* o *Verano azul*, está aquí presente. La ingenuidad (en el sentido positivo de la palabra) en el desarrollo de las historias y el humor como forma de explicar la realidad son dos señas de identidad de toda su filmografía que asoman desde el principio.

La influencia de Chaplin o Buster Keaton se hace muy evidente en la breve peripecia del niño que roba una oveja del rebaño en *La oveja negra*. La motivación del pícaro, oculta hasta el final del relato, nos produce ternura, una de las emociones que caracterizan el cine de Mercero.

En *Trotín Troteras* se siente todo el rato el soplo de Jacques Tati, uno de los primeros ídolos de mi padre y modelo de imitación en sus primeras obras. El gusto por los personajes desvalidos de la sociedad, los locos, los enfermos y también los niños, que impregna la obra del director francés, fue recogido por mi padre en esta película, que se mueve entre la crítica social y el humor absurdo en un ejercicio constante de funambulismo.

Son años de experimentación y aprendizaje, que anuncian obras transgresoras como *La cabina*, *La Gioconda está triste* o el *Don Juan* de los años setenta. Un cine libérrimo y valiente que, con el paso de los años, ganó en madurez y perdió quizá algo de la frescura inicial.

Trotín Troteras ganó el Gran Premio en la Bienal de París de 1962. Fue un éxito rotundo que eclipsó a los otros trabajos de fin de curso, todos ellos dramas. Tal vez el público agradeció una comedia libre y desatada en medio de tanta historia sesuda. Tal vez aquella noche en París mi padre se convenció del poder del humor para mejorar la vida de la gente, y convirtió la comedia en su género preferido.

Trotín Troteras

DOS CUENTOS INFANTILES DE ANTONIO MERCERO

DISPONIBLE ONLINE
DEL **1** DE **DICIEMBRE** 2022 AL **2** DE **ENERO** 2023 A LAS **12:00 H**

VER AHORA

Para ahondar en los años que Antonio Mercero pasó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, ofrecemos a continuación una serie de extractos de la entrevista a Mercero realizada por Jesús Angulo, Carlos F. Heredero y José Luis Rebordinos y publicada en el libro *El humor y la emoción. El cine y la televisión de Antonio Mercero* (Filmoteca Vasca y Fundación Caja Vital Kutxa, 2001).

«Ingresé en dirección directamente. Nos presentamos unos ciento treinta aspirantes. El primer examen era un diálogo con los profesores acerca de nuestros gustos cinematográficos, musicales, literarios, etc. Recuerdo que estaban Saura, Berlanga, Sáenz de Heredia, Florentino Soria y no recuerdo quién más. Hacían una selección bastante importante, porque de los ciento y pico que éramos debimos quedar como unos cincuenta. Una de las preguntas de los miembros del jurado, en la charla inicial, era ésta: ¿Qué cine le gusta a Ud.? Y tú respondías: "Pues, el neorrealismo". O bien: "El expresionismo". O si no: "El free cinema". Y a un examinado le preguntaron eso: ¿Qué cine le gusta a Ud.? Y él respondió sin inmutarse: "El Coliseum, tiene unas butacas estupendas y una pantalla muy grande". Creo que no aprobó. Luego nos hicieron un examen escrito, que consistía en la proyección de una película, de la que teníamos que hacer crítica. Nos pusieron *Elena y los hombres*, de Renoir. Tras este examen ya sólo quedamos unos treinta. Por último llegó el examen creativo. Era el más difícil. Nos daban "un pie forzado" del que teníamos que partir, para que luego continuáramos la historia. Ya sabían que desconocíamos cómo hacer guiones. Se trataba de demostrar que teníamos creatividad, fantasía para escribir. Nos dieron "tres pies forzados" para que eligiéramos uno. El que yo elegí era humorístico. Recuerdo que era la historia de un señor que en verano, con un calor tremendo en Madrid, está desnudo en su casa, sale a sacar la basura y se le cierra la puerta. Se queda en pelotas en las escaleras y... "siga usted la historia". Recuerdo que yo, al señor desnudo, le colgué del cuello el cubo de la basura, de tal forma que le tapara sus partes pudentas, y bajaba así en busca del portero. En fin, no recuerdo muy bien, pero el caso es que aprobé. Debimos aprobar unos siete».

«Entre los que ingresamos en ese momento estaban Jose María Llanos, Guillermo Zimmer, César Santos Fontela y otros que luego no siguieron. Yo me reenganché a Mario Camus, a Francisco Regueiro y a Manuel López Yubero en el segundo año. Saura me dio clase de dirección. Sáenz de Heredia era el director de la Escuela, pero no nos daba clases. Carlos Fernández Cuenca de historia del cine. Camón Aznar de arte. Eran unos profesores estupendos. Luego, en segundo, estaban los mismos, pero empezaban las especializaciones. Por ejemplo, Juan Julio Baena nos dio un cursillo de cámara de dos meses».

«La práctica del primer curso de la EOC (sic) fue una experiencia apasionante. *La oveja negra* era la historia poética y tierna de un niño que en un descampado descubre un rebaño de ovejas blancas con una sola oveja negra. Sin

La oveja negra

que el pastor se dé cuenta, el niño roba la oveja negra y sale corriendo. El pastor le persigue con su cayado y el corto sigue las distintas peripecias que le ocurren al niño huyendo por la calle. Al final, el chaval pinta a la oveja de blanco y se la devuelve al pastor. El chaval veía que había algo que no funcionaba. Todas las ovejas eran blancas y de repente una negra no le cuadraba. Por supuesto, no es una historia racista, sino más bien un cuento poético. El rodaje fue divertidísimo. José María Llanos, que estaba en primero conmigo y en la misma pensión, hizo de ayudante de dirección. El niño paseaba con la oveja atada con una cuerdecita por Madrid. Nosotros escondimos la cámara y descubríamos las sorpresas de la gente al ver un niño paseando a una oveja como si fuera un perro. Luego, el niño la llevó a beber a la Cibeles. Coloqué la cámara en lo alto de Correos, pero la gente se extrañó tanto que los coches se pararon a ver a un niño dando de beber a una oveja en la fuente. Y el plano parecía una foto fija. No había ningún movimiento y, al final, no monté la escena. Incluso un guardia urbano se acercó y comenzó a hacer carantoñas a la oveja. La oveja vivía con nosotros en la pensión. Dormía en mi habitación. A mí me quería mucho. María Llanos y yo íbamos a la escuela y nos despedía con unos balidos. Compramos biberón y le dábamos varias tomas a lo largo del día. Cuando acabamos el rodaje no sabíamos qué hacer con ella, si comérnosla o venderla. Recorrimos varias carnicerías intentando venderla, pero en todas nos exigían el sello de Sanidad. Por fin se la vendimos a un carnicero. Escribí, también, una escena que todos decían que era imposible de rodar. Cuando el niño se escapaba con la oveja perseguido por el pastor, yo contaba en el guion: "y se cruzan con una compañía de la Guardia Civil desfilando". No sé si fue Berlanga o Saura quien me dijo: "Pero, ¿cómo vas a rodar tú esto?" Contesté: "Ya lo veréis". Sabía que en esa explanada, justo a las once de la mañana, pasaba desfilando una compañía de la Guardia Civil. Escondimos la cámara y cuando empezó a pasar la Guardia Civil lancé al niño corriendo con la oveja y detrás al pastor, que se colocaron entre los sorprendidos guardia civiles. Pues así fue como rodé la escena».

«Mi práctica de fin de carrera, *Trotín Troteras*, tuvo un rodaje muy difícil, porque la película necesitaba lluvia y en Madrid no llovía y nosotros en la escuela, por supuesto, no podíamos disponer de lluvia artificial. Duraba unos quince minutos y, aunque la empecé en febrero, la terminé en junio, cuando ya creí que no la podría acabar. De repente un día empezaba a llover, pedías la cámara y no te la daban porque otro compañero la estaba utilizando. Éramos muy humildes en la EOC. La música me la inventé yo, pero como no soy músico se la canté a Antonio Pérez Olea, que es el que la trasladó al piano. Hay una trompeta que suena, pero no hay trompeta. Como no teníamos dinero para instrumentos, el sonido lo hacía un amigo mío con la boca. Imaginad la cara del ingeniero de sonido cuando, al preguntar por los músicos, mi amigo le hizo la demostración de la serie de instrumentos que sabía imitar con la boca. Quedó un sonido entre amateur y experimental. Era el ingenio sustituyendo a la falta de medios».

"EN *TROTÍN TROTERAS* QUEDÓ UN SONIDO ENTRE AMATEUR Y EXPERIMENTAL POR LA FALTA DE MEDIOS."

«Me sorprendió muchísimo lo de *Trotín Troteras* en la Bienal de Arte. ¿A qué viene? ¿De dónde ha salido este premio? Yo no sabía nada. Ni que existiera la Bienal de Arte de París. Y de repente un día leo en el periódico: "artistas españoles premiados en París: el escultor Berrocal y el cineasta Antonio Mercero...". Pregunté en la Escuela qué era aquello y me dijeron: "No te lo habíamos dicho, pero vinieron representantes de la Bienal de Arte para Jóvenes y pidieron obras de gente, que no fuesen profesionales. Se llevaron unas cuantas y entre ellas la tuya". Fui a París a recoger el premio y, curiosamente, no me dieron ningún diploma, pero me dieron 500 francos. Gracias a ellos pude estar una semana en París viendo películas».

DOS CUENTOS INFANTILES DE ANTONIO MERCERO

DISPONIBLE ONLINE
DEL **1** DE **DICIEMBRE** 2022 AL **2** DE **ENERO** 2023 A LAS **12:00 H**

VER AHORA

Continuamos con una carta que Antonio Mercero, pocos años después de terminar su trayectoria por el IIEC, enviaba a agencias de publicidad buscando trabajo. El texto, tal y como se ofrece a continuación, se publicó en el libro *El humor y la emoción. El cine y la televisión de Antonio Mercero* (Filmoteca Vasca y Fundación Caja Vital Kutxa, 2001).

Madrid, a 21 de septiembre de 1966

Muy Sres· Míos,

Tengo treinta años, una mujer, dos hijos, algunas deudas y bastantes ilusiones· Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, director de cine titulado por la Escuela Oficial de Cinematografía y realizador diplomado de TV·

Mi carnet de identidad 14·988·872 dice que me llamo Antonio Mercero -cosa que también asegura mi madre-, que nací en Lasarte (Guipúzcoa), que soy hijo de Ramón y de Salomé, que resido en Madrid en la calle Alcalá 196 y que caduco a los cinco años·

En el año 1962 realizo, como guionista y director, un cortometraje con dibujos de Mingote, titulado Lección de arte, que tuvo mucho éxito y al que concedieron los premios siguientes:

Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

Pela del Cantábrico en el mismo festival

Mención Especial del Consejo de Europa, en Cork (Irlanda)

Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos

Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo

Premios que no cito en un afán exhibicionista, sino por el interés informativo que ello pueda tener para Uds·

También en el mismo año realizo otro cortometraje, como guionista y director, llamado Trotín Troteras, difundido por todo el mundo, y al que la Bienal de Arte de París tuvo a bien concederle un galardón, que, insisto, no cito por un afán exhibicionista sino por el interés informativo que ello pudiera tener para Uds·

Desde ese año hasta el actual me dedico a casarme, a escribir un guion, a tener un hijo, a escribir otro guion, a intentar hacer una película, a volver a intentarlo, a tener otro hijo, a escribir varios guiones más y, finalmente, a escribir esta carta·

Mis guiones tienen títulos bonitos: "Yo amo, tú amas, él ama...", "El niño del pijama rojo", "Buenas noches, señor monstruo", "Un tigre, dos tigres, tres tigres", y así, otros más·

Están bien dialogados, son graciosos, poseen un fino sentido del humor, bellas situaciones, en suma, que a mí me han gustado mucho· Pero a los productores de cine, no· Por tanto he llegado a la conclusión de que los productores de cine y yo somos incompatibles·

Y entonces he pensado, leyendo el anuncio del ABC, que a lo mejor Uds· y yo sí podemos ser compatibles· No he trabajado nunca en publicidad, pero mi facilidad para dialogar y mi fresca imaginación pueden serles de verdadera utilidad· Vamos, eso es lo que pienso yo· Otra cosa es lo que puedan pensar Uds·

He recibido bastantes zancadillas y muchos golpes, sobre todo en estos tres últimos años, pero todavía me queda mi vieja sonrisa y una gran ilusión por la vida· Quizás me ayude a ello ver cómo sonríen mis hijos·

Bueno, espero sus noticias· Me da mucha alegría abrir el casillero y encontrarme con cartas· No dejen de hacerlo·

Besos a los niños·

Antonio Mercero

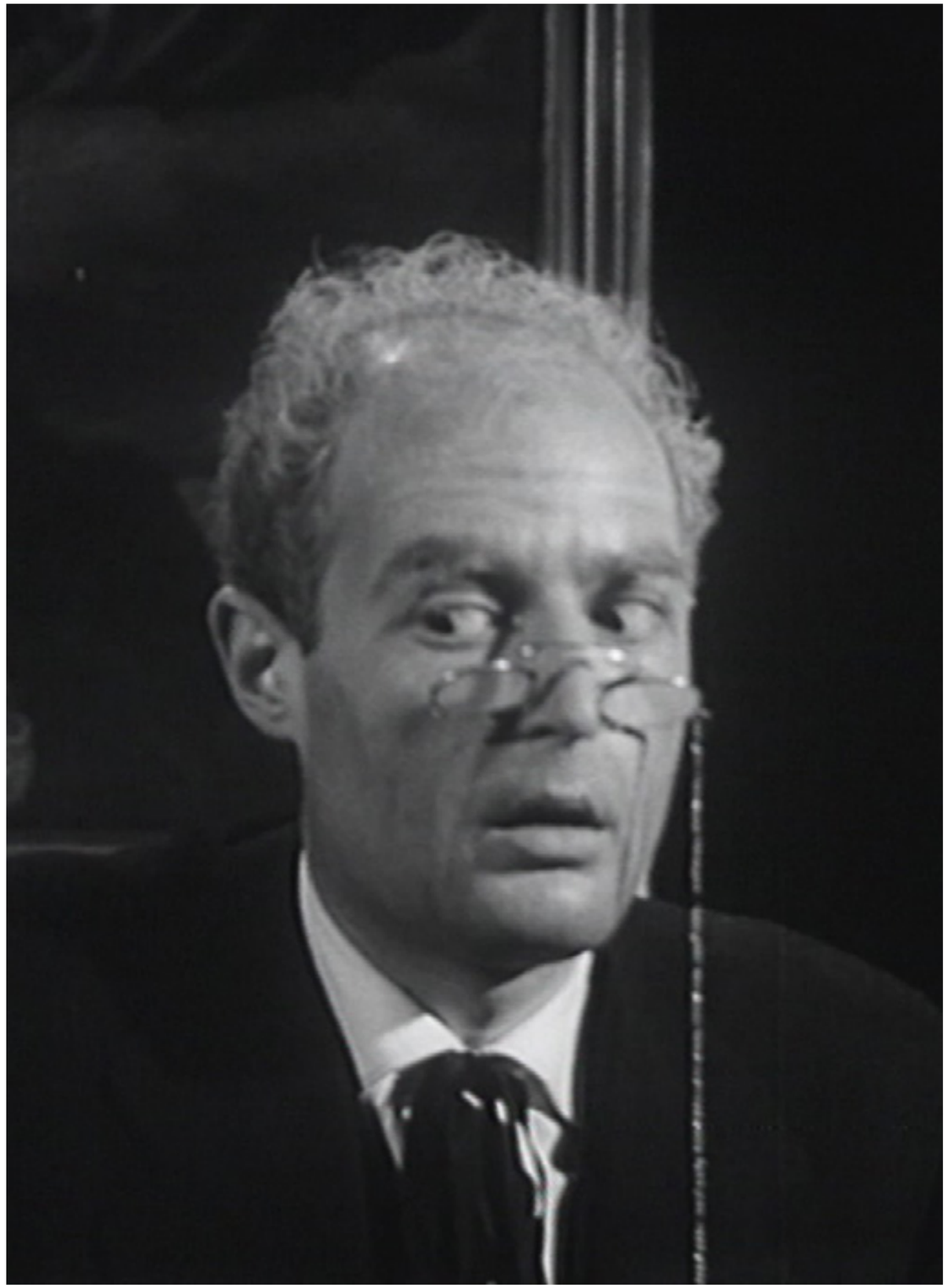
SOBRE LA MUSICALIZACIÓN DE *LA OVEJA NEGRA*

PABLO LLAMAS DÍEZ
PIANISTA, COMPOSITOR Y CODIRECTOR DE LA ESCUELA
DE ARTE Y ARQUITECTURA LA CASA DEL VACÍO

¿Qué música componer para un corto de 1960, dirigido por un cineasta de prestigio ya fallecido? ¿La música ha de ser fiel a la época, al blanco y negro? ¿Qué le gustaría escuchar a Mercero?

La oveja negra es un corto sencillo, alegre y elegante donde, al menos yo, intuyo algo de lo que fue el trabajo posterior de Antonio Mercero. Veo el corto una primera vez y me imagino un clarinete, un solo clarinete, sonido a madera, aire, una sencilla melodía... Lo veo una segunda vez y pienso en un sonido contemporáneo, en tecnología musical, ser fiel a la época actual y mostrar cómo la música se incorpora sesenta años después de haber sido filmado el corto. Dudo. Veo *La oveja negra* una tercera, una cuarta y una quinta vez. Me siento al piano y busco un motivo musical sencillo, alegre, elegante. Elijo una tonalidad mayor. Interpreto el motivo musical a piano *stride* a la vez que veo el corto. Funciona, pero no sé si será ni la mejor ni la opción definitiva. Dejo reposar las ideas y vuelvo semanas después. Aún recuerdo la melodía. No la había escrito y me parece una buena señal. Vuelvo a tocar al piano el mismo motivo musical de las semanas previas y siento que realmente funciona. Decido incorporar este motivo como hilo musical conductor del corto. Me da pena desechar el clarinete y la tecnología musical y sin embargo opto por el piano. Pienso en las bandas sonoras de Chaplin. Pienso en Duke Ellington. Comienzo a grabar. Ajusto la interpretación, cuadro los tiempos, cuido el sonido. Enfatizo con intervalos disonantes y pequeños ajustes rítmico-armónicos las escenas de la persecución y del susto del niño. Añado un nuevo motivo musical más emotivo y menos rítmico para la escena de la terraza en la que el niño pinta de blanco a la oveja. Incorporo una segunda capa de piano para realizar pequeñas variaciones sobre la melodía. Y por último, me aconseja un amigo, con buen criterio, que añada música a los créditos iniciales, así que incorporo algo de misterio con los mismos intervalos agudos disonantes que se escuchan al comienzo de la escena de la persecución. Lo escucho de nuevo...

La oveja negra



Trotín Troteras

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es

NIPO: 826-22-005-X

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA